专业学位研究生培养方案

学位类别代码： 1351

学位类别名称： 艺术硕士

专业领域代码： 135108

专业领域名称 ： 艺术设计

（☐博士点/☼硕士点，是否新设专业☐）

此版培养方案自 2021 级研究生（◉全日制/☼非全日制）开始实施

青岛大学研究生院

2021 年 8 月 5 日

一、研究方向及其特色和意义	
研究方向	主要研究内容、特色和意义
视觉传达与媒体设计	视觉传达与媒体设计研究方向，突出跨媒体视觉设计的理念与表现，积极探索视觉传达设计与大众社会、文化艺术、商业活动等相互之间的密切关系，积极探索文化创意产业、地域文化、品牌形象设计以及视觉艺术设计、数字媒体艺术等方面的新业态、新方法和新趋势，注重设计与艺术、设计与生活，设计与社会、设计与科技的学科交融关系。 本方向构建了开放式设计教学与研究平台，强调视觉传达设计思维与形式的创新性，注重数字艺术、信息技术、媒体传播等多学科的交融。积极探索设计资源和设计表现的人文化，增强学生的社会责任感、专业理论素养与实际应用能力，形成“实验、实践、实战”的设计教学模式。本方向坚持教学、科研、产业三位一体协同教育模式。从而培养具艺术设计的基本理论知识和专业技能，创意设计及开发运用能力、创新精神和动手实践能力，同时具有传统文脉精神与国际时尚视野的创意设计人才。
环境设计	环境设计研究方向以城市人居环境设计为研究内容，运用物质技术手段和美学原理，立足于社会学、艺术学、工程学进行创造性的研究与设计实践，强调理论研究转化为设计实践的应用能力。结合建筑的使用性质、所处环境和相应标准，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需求的环境。研究现代环境设计的表现形式，积极探索在现代视角下的环境设计中新工艺、新材料和新表现，积累了较为丰厚的研究成果，并形成了较大的社会影响。 本研究方向紧跟学科前沿，注重理论与实践的结合，强化案例研究和实践教学，加强与社会、市场的沟通，围绕着培养具有实践创新意识的设计人才为目标，使理论教学和实践教学相结合。课程内容与社会、市场、行业的需求紧密衔接，强化素养教育，将思想政治、职业规范等知识融入专业学习，旨在培养适应我国社会主义经济、文化发展需要的具备环境设计、教学和研究能力的专门人才。

染织艺术设计	染织艺术设计研究方向以艺术、工艺、技术和产业互动为重点，强化开放式办学思维，坚持跨学科、多维度的“交叉融合+探索创新”教育理念，让学生掌握染织艺术设计基本理论知识和专业技能，具有市场信息的分析能力和流行趋势的捕捉能力，尤其是现代纺织品创意设计及开发运用能力。本研究方向的特色为“立足本土，面向国际，服务社会”，在关注国际纺织品艺术设计发展走向的同时，结合地方文化和经济发展需求，利用地缘与区域文化艺术资源，深入研究民族传统审美内涵，对其进行创新性转化与创造性发展，以民族性的设计服务大众，培养具有家国情怀，传统文脉精神与创新实践能力的染织创意设计人才。 本方向立足市场体系的研究，注重技术、环境、经济和人的关系，坚持教学、科研、产业三位一体协同教育模式，在基础研究之上，强化“项目式、课题式”实践教学，把创造性技法和解决实际问题有机地结合起来，让学生在实践中创造，在创造中实践，突出本专业方向服务社会的延展能力。
陶瓷艺术	陶瓷艺术研究方向利用多学科知识，以现代设计方法、设计理论为依托，结合现代设计手段在造型规律与语意设计、文创产品开发与应用等相关领域展开研究。主要研究现代陶瓷艺术和现代雕塑艺术与现代社会生活广泛的联系和渗透，深入研究雕塑艺术的材料与空间特性，陶瓷艺术的科技与艺术融合。 现代空间艺术领域发生了革命性的变化，社会生活的审美价值取向需要现代艺术观念进行引领和统合。传统的工艺技术手段已经远远不能满足现代社会的审美需要，新的材料技术成果得到大量的应用。本方向研究的意义在于深入挖掘和传承传统资源与现代科技形成无缝对接，更广泛的将现代的审美意识与社会需要相融合，从而激发出更大的创新灵感，从艺术文化研究方向上创建更大的艺术拓展空间。

二、培养目标

艺术设计领域艺术硕士专业学位教育，旨在贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务，以职业需求为导向，以实践能力培养为重点，以产教融合为途径。培养德智体美劳全面发展，具有系统专业知识、高水平专业技能及良好综合素养，能够胜任艺术设计实践、教育、管理与策划等相关工作，并具备跨专业实践及自主创业的能力的高层次、应用型专业人才。

具体要求为：

1. 热爱祖国，遵纪守法，秉持科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，具有良好的专业素质和道德操守，能积极地为社会主义文化艺术事业的发展做出贡献。

2. 具有系统的专业知识、高水平的艺术设计创新能力和表达能力，具备跨专业实践及自主创业能力。

3. 掌握一门外语并具有较高的外语水平，能熟练地阅读本领域的文献资料，具有较好的听说能力。

三、基本学习年限	硕士研究生学制 3 年，最长修业年限 6 年。

四、培养方式及其他

1. 培养过程中以实践为主兼顾理论的综合性素质培养，突出专业特点。教学实行学年学分制，采用集体授课、技能技巧训练及艺术设计实践相结合的培养方式，对学生进行系统、全面的专业训练。

2. 实行导师负责制，聘请校外高水平的行业专家配合指导艺术实践，建立健全校内外双导师制或以实践能力为导向的导师组指导制。充分发挥导师在研究生培养中的主导作用，加强对专业学位研究生培养的全过程的指导。

3. 严格落实组会制度，应每周定期与研究生见面指导，特殊情况下不少于每两周一次，实时掌握研究生科研工作进展，定期检查研究生课程学习、学术活动、专业实践等培养必修环节。

4. 积极创造实践条件，加强与校内外单位的联系与合作，建立多种类型的实践基地，保障适度学时数和学分比例的实践类课程，以保证专业教学质量。

五、研究生课程学习及学分的基本要求

（一）课程类型

课程设置分为学位课和非学位课。学位课全部为必修课，由公共学位课（教育部

规定的课程等）、专业学位课（与专业相关的课程）构成。公共学位课着重提高研究生的总体素质，拓展审美视野、掌握专业研究的基本思路和方法；专业学位课着重提高研究生专业技能水平，深化与拓宽研究生的专业知识，提高综合艺术修养，增强理解作品的能力，培养研究生在作品创意表达和风格呈现诸方面的综合能力。非学位课由专业选修课、公共选修课构成。非学位课应内容广泛、形式多样，给学生提供更多的选择余地，为学生的个性发展提供一定空间。学生可根据自己的兴趣和专业方向选修课程，全面提高学生的综合素质，增强学生适应社会的能力。

（二）课程内容

课程根据《艺术设计领域艺术硕士专业学位基本要求》设置，涵盖艺术设计领域各专业方向艺术硕士研究生应具备的基本素质、应掌握的基本知识、应接受的实践训练、应具备的基本能力等方面的相关内容。以实践技能和问题解决能力培养为基础，以综合素养和创作水平的提高为导向，理论与实践结合，突出对研究生艺术设计实践能力的培养。

（三）课程学分

1. 本领域艺术硕士专业学位课程总学分为 54 学分，实践类课程学分不少于总学分的 60%。实践类课程应由课堂教学实践课程和开放性实践课程组成，其中开放性实践课程占实践类课程总学分的 20—30%左右。课堂教学课程学分计算方式：大于等于 16 课时为 1 学分。

2. 各类课程教学须按要求进行考核。学位课程一律采取考试形式，非学位课程可采取考试或考查的方式，成绩一律采用百分制记分，学位课程成绩 75 分及以上为合格，非学位课程成绩 60 分及以上为合格。成绩合格者，方能取得相应的学分。

艺术设计领域专业学位全日制硕士研究生课程设置

总学分 54 学分（含其他培养环节）

其中：课程学分≧50 学分（公共学位课≧8 学分，专业学位课≧34 学分；专业非学位课≧6 学分；公共非学位课≧2 学分），其他培养环节 4 学分。

类别	课程编号	课程名称	学分	学时	开课学期	开课院系	备注
公共学位课8	4122052	新时代中国特色社会主义理论与实践	2	32	1	马克思主义学院	考试
	4122002	马克思主义与社会科学方法论	1	16	2	马克思主义学院	考试
	4052001	硕士英语综合	2	32	1	公共外语教育学院	考试
	4052002	硕士英语听说	2	32	1	公共外语教育学院	考试
	1052003	创新创业讲座	1	16	1	研究生院	考察

专业学位课34	专业核心基础课10	4102801	专业前沿讲座	1	16	1	美术学院	考试
		4102802	学术论文写作	1	16	2	美术学院	考试
		4102803	设计方法	4	64	2	美术学院	考试
		4102804	设计史论	4	64	2	美术学院	考试
	艺术设计所有方向14	4102805	环境设计案例分析	3	48	2	美术学院	考试
		4102806	数字图像创意与表现	2	32	2	美术学院	考试
		4102807	文创与旅游产品设计	3	48	2	美术学院	考试
		4102807	品牌文化与设计服务	2	32	2	美术学院	考试
		4102809	流行色与时尚创新设计	2	32	2	美术学院	考试
		4102810	公共艺术专题研究	2	32	1	美术学院	考试
	（所有方向）开放性实践课10		设计实践	10	6个月	2—4	美术学院	考察
专业选修课6	4102811		中外艺术文献专题研究	1	16	3	美术学院	考察
	4102812		传统文化创新设计	2	32	3	美术学院	考察
	4102813		纹样创意与时尚造型设计	2	32	3	美术学院	考察
	4102814		包装形态与工艺	2	32	3	美术学院	考察
	4102815		新媒体艺术创作	2	32	3	美术学院	考察
公共选修课2	1052008	五育课	现场生命急救知识与技能	1	16	1	研究生院	限定选修考察
			新青年.习党史			1	研究生院	
			法律基础			1	研究生院	
			美育（四选一）：绘画里的中国：走进大师与经典			1	研究生院	
			中华诗词之美			1	研究生院	
			学校音乐/美术鉴赏类活动			1或2	音乐学院/美术学院	
			写意人物形式研究			1	美术学院	
			校园健康跑			1或2	体育学院	
	1052003		创新创业讲座	1	16	1	研究生院	考察
	4102001		日语	2	54	2	研究生院	考察
	4102003		朝鲜语	2	54	2	研究生院	考察

补充说明：

1.艺术实践：设计实践课程为开放性实践课程，由社会考察、专业实习、项目实践等与艺术设计相关的实践活动组成。实践成果由艺术设计领域导师组（学校导师、企业导师）共同评价，考核通过后计入 10 学分。具体要求按《青岛大学美术学院研究生艺术（设计）实践考评细节》执行。

2.补修课程：跨学科或以同等学力考入的研究生，必须补修不少于 2 门本学科专业的主要课程，考核合格后方可参与开题答辩，具体课程由导师制定。补修课程不计学分，但须参加考核并取得合格以上成绩。

六、必修环节的基本要求（2 学分）

（一）学科竞赛 1 学分

研究生在校期间，在本学科范围内以“青岛大学”为第一署名单位，获市厅级及以上行业学会、协会主办的设计作品展赛奖励 2 项（专业期刊公开发表论文或作品可视同展赛奖励，且仅限 1 篇）。由学科领域导师组负责考核，考核通过后计入 1 学分。

（二）学术活动 1 学分

研究生在 1—5 学期，参加校级及以上学术论坛、听取学术报告、做学术报告不少于 10 次，并将专题研讨活动记录表提交学院研究生管理办公室（附交流现场本人照片），由学科领域导师组负责考核，考核通过后计入 1 个学分。

七、必读书目（2 学分）

（撰写不少于 50 篇阅读笔记，由导师负责考核，考核通过获 2 学分。）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版者	必读或选读	备　注
1	世界平面设计史	王受之，中国青年出版社	必读	
2	世界工艺史	[英]爱德华. 卢西—史密斯，浙江美术学院出版社	必读	
3	中国工艺美术史	田自秉，东方出版中心	必读	
4	图形创意设计	卢少夫，上海人民美术出版社	必读	
5	现代版式设计先驱	[英]赫伯特斯. 潘塞，上海人民美术出版社	必读	
6	包豪斯理想	[美]威廉斯. 莫克，山东画报出版社	必读	
7	20世纪设计思潮的演变：世界著名设计图例	[美]斯蒂文. 赫勒、米尔克. 伊里奇	必读	
8	设计百年：20世纪平面设计的先驱	[美]杰里米安斯利，中国建筑工业出版社	必读	
9	创造突破性产品	[美]CaganJonathan、VogelCraigM，机械工业出版社	必读	
10	设计心理学	[美]唐纳德.诺曼，中信出版社	必读	

11	装饰新思维-视觉艺术中的愉悦和意识形态	[英]大卫.布莱特，江苏美术出版社	必读	
12	图像学研究-文艺复兴时期艺术的人文主题	[美]欧文潘诺夫斯基，上海三联书店	必读	
13	猜想与反驳	[英]卡尔.波普尔，中国美术学院出版社	必读	
14	1945年以后的现代视觉艺术	[英]爱德华. 卢西. 史密斯，上海人民美术出版社	必读	
15	中国古代建筑史	刘敦桢，中国建筑工业出版社	必读	
16	色彩设计在法国	宋建明，上海人民美术出版社	必读	
17	设计造型基础	宋建明，上海书画出版社	必读	
18	中国文化读本	叶朗、朱良志，外语教学与研究出版社	必读	
19	创意城市—如何打造都市创意生 活圈	[英]查尔斯.兰德利，清华大学出版社	必读	
20	世界前沿科技发展报告	科学技术部专题研究组编，科学出版社	必读	
21	创意产业经济学—艺术商业之道	[美]凯夫斯，新华出版社	必读	
22	设计师要懂心理学	Susan Weinschenk，人民邮电出版社	必读	
23	西方哲学简史	伯特兰·罗素，陕西师范大学出版社	必读	
24	外国近现代建筑史	罗小未	必读	
25	后现代建筑语言	王其钧	必读	
26	建筑概论	沈福煦 王珂	必读	
27	隈言吾的材料研究室	隈言吾	必读	
28	建筑家安藤忠雄	安藤忠雄	必读	
29	景观笔记	王向荣	必读	
30	发现乡土景观	[美]约翰. 布林克、霍夫・杰克逊	必读	
31	景观生态学：格局、过程、尺度与等级	[美]莫森. 莫斯塔法维	必读	

32	美国纽约摄影学院摄影教材（上、下）	中国摄影出版社	必读	
33	电影语言的语法	丹尼艾尔.阿里洪，中国电影出版社	必读	
34	电影剪辑技巧	卡雷尔-赖兹、盖文-米勒 中国电影出版社	必读	
35	现代广告艺术	王受之，中国青年出版社	必读	
36	数字化影视制作	张歌东，中国广播出版社	必读	
37	电影导演艺术教程	韩小磊，中国电影出版社	必读	
38	动画造型基础	姚桂萍，高等教育出版社	必读	
39	动画剪辑	聂欣如，上海人民美术出版社	必读	
40	电影的元素	波布克，中国电影出版社	必读	
41	符号学原理	［法］罗兰·巴特，中国人民大学出版社	必读	
42	中国艺术精神	徐复观，商务印书馆	必读	
43	机械复制时代的艺术	［德］瓦尔特·本雅明，重庆出版社	必读	
44	设计史鉴—中国传统设计思想研究	王琥，江苏美术出版社	必读	
45	设计艺术学研究方法	李立新，江苏美术出版社	必读	
46	设计美学	徐恒醇，清华大学出版社	必读	
47	品牌形象设计	[英]利兹.法雷利，电子工业出版社	必读	
48	配色设计原理	[英]奥博斯科编辑部	必读	
49	版式设计原理	[日本]佐佐木刚士	必读	
50	自由“字”在:字体设计与创意	刘兵克，人民邮电出版社	必读	
51	品牌标志设计	伊万.谢梅耶夫、汤姆.盖斯、玛萨基.哈维夫，北京美术摄影出版社	选读	
52	写给大家看的设计书	Robin Williams，中国工信出版集团	选读	
53	平面设计中的网格系统	约瑟夫·米勒·布罗克曼，上海人民美术出版社	选读	

54	书艺问道	吕敬人，上海人民美术出版社	选读	
55	造型的诞生	杉浦康平, 中国人民大学出版社	选读	
56	设计的法则	威廉.立德威尔，辽宁科学技术出版社	选读	
57	设计的准则	马西莫.维涅里，山东画报出版社	选读	
58	视觉传达设计原理	杜士英，上海人民美术出版社	选读	
59	视觉传达设计实践	靳埭强，北京大学出版社	选读	

注：不够可加页。

八、个人培养计划

研究生在校内导师和校外导师共同指导下制定个人培养计划。个人培养计划在入学后 6 周内制定，包括课程学习、各培养环节及学位论文和毕业设计工作的要求和进度等。并按时提交管理系统，纸质版报学院验收存档。

九、开题、中筛工作的组织工作安排及要求

1. 在第 3 学期参加学位论文开题报告论证，通过者方可进入论文研究和写作阶段。开题审核和中期筛选时间间隔不少于 6 个月。具体操作参照《青岛大学硕士学位论文开题报告的要求》执行。

2.在第 4 学期参加学位论文中期筛选，中期筛选合格者可进入下一阶段培养程序。中期筛选不合格者，按《青岛大学关于对博士、硕士学位研究生实行中期筛选的暂行办法》执行。中期筛选和论文答辩时间间隔不少于 6 个月。

注：不够可加页。

十、学位论文（设计）工作的内涵要求

（一）专业学位论文开题和毕业设计

艺术硕士专业学位研究生基本完成培养方案规定的课程学习，考试成绩合格，方可开展学位论文开题和毕业设计工作计划。论文研究从开题报告通过之日起至申请学位论文答辩止一般不得少于 12 个月。

开题报告应包含选题依据、文献综述、价值或意义、研究方法、重点或难点和主要参考文献等内容，开题报告文献综述不得少于 8000 字。毕业设计工作计划包括毕业设计的内容、技术路径、成果形式、预期目标、进度安排。

专业学位论文开题开题报告和毕业设计工作计划一般采用公开答辩的形式进行，

开题报告评议小组成员由具有高级职称的专家3—5人组成。通过者方可进入论文写作阶段，未通过者可可以根据实际情况，在3—6个月之后申请再次开题。具体按照《青岛大学博士、硕士学位论文开题及中期检查工作暂行办法》执行。

研究生论文选题确定后，原则上不再变动。如有较小的调整，需经个人申请、导师同意、院学位评定分委会主席签署意见认可。特殊原因需要更改选题者，需在中期考核前重新进行论文开题。研究生更改选题须本人写出书面报告，经导师同意签字后，严格按照开题报告程序重新进行开题，并报研究生院备案。

（二）中期考核

学位论文中期检查是对论文工作进行阶段性总结，一般安排在完成学位论文开题报告后的第四学期进行中期筛选，采用公开答辩和作品展示的方式进行考核。评审小组成员由具有高级职称的专家3—5人组成。通过者，准予继续进行论文（设计）工作。具体要求按照《青岛大学关于对博士、硕士学位研究生实行中期筛选的暂行办法》执行。

（三）预答辩

预答辩是在申请学位论文正式答辩之前进行的一次集体指导，其目的是为保证研究生培养质量的重要环节，审查硕士学位论文是否可以正式答辩，了解研究生在毕业论文写作中仍然存在的问题，进一步督促研究生导师认真履行导师责任，并帮助研究生修改和完善论文，以为正式答辩的顺利通过做好准备。预答辩时间一般安排在第五学期末进行，通过者，准予继续进行论文（设计）工作。具体要求按《青岛大学美术学院研究生学位论文预答辩规定》执行。

（四）毕业考核

艺术设计领域艺术硕士专业学位申请者，在修学规定课程和获得规定学分的同时，须完成专业实践能力展示和专业学位论文答辩两部分组成的毕业考核。专业实践能力展示体现申请人的专业技能水平，专业学位论文答辩体现申请人对应用专业技能所表现出的综合素质和理论阐述能力。两部分共同作为艺术硕士专业学位申请人专业水平的评价依据，均须达到合格标准。毕业考核总成绩计算方法为：专业实践能力展示占70%、专业学位论文答辩占30%。毕业考核环节采用专业实践能力展示和专业学位论文答辩同时进行的方式公开进行考核。

1. 专业实践能力展示要求

（1）总体要求

专业实践能力展示是艺术设计专业学位研究生专业实践能力的全面展示，是判断学生在学期间的学习态度、投入精力和实践能力的主要标准，同时也是研究生毕业考核的重要依据。艺术设计作品应符合选题内容，体现一定的创新意识和应用价值，反映出申请人良好的专业理解力、驾驭力和想象力。

（2）具体要求

视觉传达与媒体设计、环境设计、染织艺术、陶瓷艺术方向应提交120CM×180CM展板（竖排）不少于2张，完整作品或作品实物、模型一套。作品要求完整、系统，应体现出设计理念、设计过程和饱满的工作量。毕业设计必须参加毕业作品展览，具体要求按《青岛大学美术学院研究生毕业作品考核办法》执行。

2.学位论文要求

艺术设计领域艺术硕士专业学位申请人皆应提交专业学位论文并完成答辩。具体要求如下：

（1）专业学位论文应与专业实践能力展示内容紧密结合，须根据所学理论知识，结合专业特点，针对本人在专业实践中的问题、案例、方法等研究进行分析和阐述。具体形式可以是创作实践报告、案例技术与风格解析等，也可以是本专业领域相关问题的研究。论文要求观点明确、论述清晰、文字通顺、格式规范。

（2）视觉传达与媒体设计、环境设计、染织艺术设计、陶瓷艺术方向专业学位论文的核心部分字数不少于 0.5 万（不含谱例、图表），专业学位论文须符合《艺术硕士研究生专业学位论文写作规范》。论文工作须在导师指导下独立完成，并杜绝剽窃和一切不端的学术行为。专业学位论文送审按照《青岛大学研究生学位论文评审管理办法》执行。

3.专业考核委员会

毕业考核委员会由艺术设计及相关领域具有高级职称的专家3—5人组成，考核学位申请人专业实践能力展示和专业学位论文答辩是否达到合格水平；学位申请人的导师不能担任考核委员会委员。

十一、毕业和学位授予要求

研究生完成个人培养计划，修满规定学分并毕业考核合格者，需达到《青岛大学美术学院研究生学位申请学术条件》，并符合《青岛大学博士、硕士学位授予工作细则》（青大学位字[2020]3号）有关规定，经授予学校学位评定委员会审核批准，授予艺术硕士专业学位，颁发艺术硕士学位证书和毕业证书。

十二、学业档案

本领域专业学位究生课程学习情况（学分、成绩等）、专业实践能力展示（或数字图像）和专业学位论文答辩相关资料须纳入个人《学业档案》，由学院研究生管理办公室存档。

注：不够可加页。

其　　它　　说　　明
1. 培养方案的修订工作由学校统一布置，由学院学位评定分委员会审核，经学校批准备案后执行。 2. 培养方案一经批准，应严格执行，不得随意改动。如遇特殊情况确需修订的，必须按上述程序审批。 3. 指导教师或指导小组应按照培养方案的要求，根据因材施教的原则，指导研究生制定出个人培养计划。 本学科（或二级学科）负责人签名：陆平 2021 年 8 月 5 日
所在院部意见： 同意 负责人（签名）：王铭琦 （加盖学院或学部公章） 2021 年 8 月 5 日
学位评定分委员会意见： 同意 负责人（签名）：王铭琦 2021 年 8 月 5 日